Instituto de Educación Superior Nro 7 "Brigadier Estanislao López"

CARRERA: Profesorado de Artes Visuales

ASIGNATURA: U.D.I

CURSO: Tercer año

FORMATO CURRICULAR: Taller

CICLO LECTIVO: 2026

DOCENTES: Priotti, Sandobal, Quiroga.

1. Fundamentación

La presente unidad curricular, correspondiente al tercer año del Profesorado de Artes Visuales, se desarrolla desde el formato de taller como un espacio de producción, reflexión crítica y construcción pedagógica. Se propone superar la concepción de los materiales y objetos didácticos como meros soportes instrumentales, reconociéndolos como configuraciones estéticas y poéticas que traman sentido en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales.

Desde esta perspectiva, el trayecto formativo aborda la experimentación material, la construcción de objetos y la organización espacial como dimensiones indisociables de la práctica artística y docente. Se indaga en las potencialidades expresivas de los materiales alternativos y de descarte, en las poéticas del objeto cotidiano, en los lenguajes escénicos —como el teatro de títeres, las marionetas y la escenografía a escala—, así como en las prácticas artísticas contemporáneas (perfomance, instalación y sucediendo) que interpelan los límites tradicionales del espacio escolar.

El recorrido pedagógico busca que los futuros profesores y profesoras experimenten, produzcan y reflexionen críticamente sobre sus propias creaciones, logrando fundamentar teórica y metodológicamente propuestas de intervención didáctica situadas. Se jerarquiza así la capacidad de diseñar y recrear dispositivos y experiencias estéticas potentes, capaces de propiciar el pensamiento divergente, la sensibilidad y la construcción colectiva de conocimiento en los Niveles Primario y Secundario.

2. Contenidos

Unidad 1. Actos escolares: formas, organización y puesta en escena

- Los actos escolares como acontecimientos institucionales, culturales y pedagógicos. Reconocimiento de sus diferentes formas y modalidades de organización. Actos escolares tradicionales, conmemorativos, expresivos y artísticos.
- Planificación y organización de actos escolares. Elaboración de propuestas visuales y escénicas en relación con las efemérides, los acontecimientos institucionales y los contenidos curriculares. Articulación entre imagen, espacio, cuerpo, sonido, movimiento y palabra.
- Armado y puesta en escena. Organización del espacio escénico, distribución de participantes, entradas, desplazamientos y acciones. Diseño de escenografías, ambientaciones, objetos y recursos visuales. Construcción de climas y sentidos a través de los elementos plásticos y escénicos.
- El rol del docente de Artes Visuales en la producción y realización de actos escolares. Diseño de propuestas que superen la reproducción de modelos estereotipados, favoreciendo la creatividad, la participación y la construcción colectiva de experiencias artísticas significativas.

Unidad 2. Materiales didácticos con elementos reciclados para la enseñanza de las Artes Visuales

- Los materiales didácticos como recursos para la enseñanza y el aprendizaje artístico. Criterios de selección, diseño, construcción y utilización en función de los contenidos, los propósitos pedagógicos y las características de los destinatarios.
- Exploración de materiales reutilizables y reciclados: cartón, papel, plásticos, telas, envases, elementos naturales y objetos de descarte. Reconocimiento de sus cualidades formales, estructurales, táctiles, visuales y expresivas.
- Transformación de materiales y objetos. Construcción, ensamblaje, modelado, plegado, recorte, intervención y experimentación con diferentes procedimientos. Desarrollo de propuestas que favorecen la creatividad, la percepción, la exploración del lenguaje visual y la resolución de problemas.
- Diseño y elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Primario y Secundario. Producción de dispositivos lúdicos, visuales, tridimensionales e interactivos que posibilitan el abordaje de contenidos como forma, color, textura, composición, espacio y volumen.
- Fundamentación pedagógica de los recursos elaborados. Relación entre materiales, contenidos, destinatarios, propósitos de enseñanza y posibilidades de aplicación en situaciones educativas concretas.

Unidad 3. Teatrino, títeres, marionetas y escenografía

- El teatro de títeres y marionetas como lenguaje artístico y recurso didáctico. Reconocimiento de sus posibilidades expresivas, narrativas, comunicativas y pedagógicas en los distintos niveles educativos.
- Títulos y marionetas de artistas: análisis de referentes, procedimientos constructivos, materiales, mecanismos, formas de representación y posibilidades expresivas. Exploración de diferentes tipologías y modos de manipulación.

- Diseño y construcción de títulos y marionetas. Selección y transformación de materiales. Desarrollo de personajes a partir de la forma, el color, la textura, el volumen y la articulación de estructuras.
- El teatrino como dispositivo escénico. Características, funciones y posibilidades de utilización. Construcción y diseño de teatrinos, considerando la relación entre espacio escénico, personajes, espectadores y recursos visuales.
- Escenografía de teatrino a escala. Representación y organización del espacio escénico mediante maquetas y construcciones tridimensionales. Exploración de proporciones, perspectivas, planos, ambientación, iluminación y composición. Diseño de escenarios en función de una propuesta narrativa o artística.
- Articulación entre títulos, marionetas, teatrino y escenografía. Producción de dispositivos escénicos y reflexión sobre sus posibilidades de aplicación como recursos didácticos en la enseñanza de las Artes Visuales.

Unidad 4. Prácticas artísticas contemporáneas: performance, instalación y sucediendo

- Performance, instalación y sucediendo como manifestaciones del arte contemporáneo. Aproximación a sus características, antecedentes, referentes artísticos y posibilidades de producción.
- La performance como práctica artística que involucra el cuerpo, la acción, el tiempo, el espacio y la presencia del artista. Exploración de acciones performáticas individuales y colectivas, sus posibilidades expresivas y sus relaciones con el contexto.
- La instalación como propuesta artística que transforma y resignifica el espacio. Relación entre objetos, materiales, disposición espacial, percepción y participación del espectador. Diseño y producción de instalaciones a partir de materiales convencionales, reciclados y objetos cotidianos.
- El suceso como acontecimiento artístico que integra acción, espacio, tiempo, participación e interacción. Características de las propuestas participativas y experimentales. Diferencias y relaciones entre suceso, rendimiento e instalación.
- Diseño, planificación y realización de experiencias artísticas contemporáneas. Exploración de recursos visuales, sonoros, corporales, espaciales y materiales. Registro, documentación y reflexión sobre las producciones realizadas.
- Posibilidades pedagógicas de estas prácticas en el Nivel Primario y Secundario. Adaptación y diseño de propuestas que favorecen la experimentación, la participación, la creatividad, el trabajo colectivo y la construcción de experiencias artísticas significativas.

3. Trabajos prácticos y producciones del taller.

Los trabajos prácticos constituyen instancias fundamentales del proceso de aprendizaje y permiten integrar la experimentación material, la producción artística, la reflexión conceptual y la elaboración de propuestas pedagógicas.

- **Trabajo Práctico N.º 1: Actos escolares. Diseño y puesta en escena.**

    - *Descripción:* Diseño de una propuesta visual y escénica para un acto escolar, considerando su temática, destinatarios, contexto institucional y propósitos pedagógicos. La producción deberá contemplar la organización del espacio, los recursos visuales, la ambientación, la escenografía y los elementos necesarios para la puesta en escena.
    - *Presentación:* Propuesta escrita y visual, bocetos o diseños de ambientación, organización espacial y fundamentación de las decisiones artísticas y pedagógicas.
- **Trabajo Práctico N.º 2: Material didáctico reciclado para la enseñanza de las Artes Visuales**
    - *Descripción:* Diseño y construcción de un recurso didáctico destinado al Nivel Primario o Secundario, elaborado a partir de materiales reciclados o reutilizables. La producción deberá responder a un contenido específico de Artes Visuales y favorecer experiencias de exploración, experimentación, producción o apreciación artística.
    - *Presentación:* Recurso terminado, registro del proceso de elaboración y ficha técnica que incluye destinatarios, objetivos, contenidos, materiales, procedimientos y propuesta de utilización en una clase.
- **Trabajo Práctico N.º 3: Títeres, marionetas y teatrino**
    - *Descripción:* Diseño y construcción de un título o marioneta, tomando como referencia producciones de artistas y explorando diferentes materiales, mecanismos y posibilidades expresivas. El trabajo incluye el diseño de un teatrino o dispositivo escénico que permita la presentación y manipulación de los personajes.
    - *Presentación:* Título o marioneta terminada, teatrino o dispositivo escénico, registro del proceso de producción y demostración de sus posibilidades expresivas y de funcionamiento.
- **Trabajo Práctico N.º 4: Escenografía de teatrino a escala**
    - *Descripción:* Diseño y construcción de una escenografía tridimensional a escala, destinada a un teatrino y vinculada con una propuesta narrativa, teatral o artística. Se deberá considerar la organización del espacio, la relación entre planos, las proporciones, la composición, los materiales y los elementos de ambientación.
    - *Presentación:* Maqueta escenográfica terminada, bocetos, registro del proceso y fundamentación de las decisiones formales, espaciales y materiales.
- **Trabajo Práctico N.º 5: Prácticas artísticas contemporáneas**
    - *Descripción:* Diseño y realización de una propuesta artística que explora las posibilidades de la performance, la instalación o el sucediendo. La producción deberá contemplar la relación entre cuerpo, espacio, tiempo, materiales, acciones y participación del espectador, según las características de la práctica seleccionada.
    - *Presentación:* Producción o experiencia artística realizada, fundamentación conceptual, registro fotográfico o audiovisual y reflexión sobre sus posibilidades expresivas y pedagógicas.

4. Bibliografía obligatoria

1. Augustowsky, G. (2005). *Las paredes del aula. Un estudio del espacio dispuesto por docentes y alumnos/as* . Ediciones Del Sol. (Capítulos 2 y 3, págs. 35-78).
2. Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico* . Ediciones Infinito. (Capítulo 1: "El espacio escénico y su morfología", págs. 15-42).
3. Etchecoin, ML (2015a) . Escenografía, fenómeno del habitar. *Telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral* , (22), 67-72.
4. Etchecoin, ML (2015b) . *Objeto escénico: la escena como objeto. Perspectivas para reflexionar sobre su misterio* . CONICET – UNICEN / Telondefondo. (págs. 1-15).
5. Guardo Muñoz, G. (2014). *El espacio escénico: Desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII* [Documento de cátedra]. Universidad Internacional del Atlántico. (Unidades 1 y 2, págs. 12-45).
6. Mori Da Cruz, N. (2013). El juego en el tratamiento psicoanalítico con niños. *Temas de Psicoanálisis* , (5), 1-18. (Tutora: Mag. Gabriela Bruno).
7. Pedreira, L., Gelpi, G. y Esquivel, H. (1980). *La escenografía: pueblos, hombres y formas en el arte* . Centro Editor de América Latina. (págs. 20-55).
8. Sola Lorente, A. (2018). *Construir con la luz: la escenografía teatral de Robert Wilson* [Trabajo Final de Grado, Universitat Politècnica de València]. (Apartado 2: "Historia de la escenografía" y Conclusiones, pp. 14-45).
9. Trastoy, B., & Zayas de Lima, P. (2007). *Lenguajes escénicos* . Ediciones Prometeo. (Capítulo 3: "La comunicación en el sistema escénico", págs. 53-88).

5. Materiales de consulta y acceso a apuntes

Apuntes de clase, presentaciones, registros de producciones, guías de trabajos prácticos y materiales audiovisuales utilizados durante el ciclo lectivo.

6. Modalidad y criterios de evaluación

La evaluación contempla la articulación entre los conocimientos teóricos, los procesos de producción artística y la reflexión pedagógica sobre los recursos elaborados.

Se consideran los siguientes criterios:

- Apropiación y comprensión de los contenidos de la unidad curricular.
- Capacidad para fundamentar las decisiones artísticas, materiales y pedagógicas.
- Creatividad, experimentación y resolución de problemas en los procesos de producción.
- Pertinencia de los recursos elaborados en relación con los destinatarios y los propósitos de enseñanza.
- Calidad formal, técnica y expresiva de las producciones.
- Capacidad para comunicar, explicar y reflexionar sobre los procesos realizados.
- Articulación entre las producciones del taller y sus posibilidades de aplicación en la enseñanza de las Artes Visuales.

7. Condiciones para la instancia de examen

El/la estudiante deberá presentar la totalidad de los trabajos prácticos correspondientes al ciclo lectivo, con sus producciones terminadas, registros de proceso y fundamentaciones escritas.

Durante la instancia oral deberá demostrar conocimiento de los contenidos desarrollados, fundamentar las decisiones tomadas en las producciones y establecer relaciones entre los recursos elaborados, las prácticas artísticas abordadas y sus posibilidades de aplicación en el Nivel Primario y Secundario.

La evaluación comprenderá tanto la presentación física/visual de las producciones como la defensa oral de los procesos de trabajo y la apropiación conceptual de los contenidos de la unidad curricular.